

ИСКУССТВО ВЫШИВАНИЯ В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ART OF EMBROIDERY IN RUSSIA AND GREAT BRITAIN

Аннотация. В данной статье рассматриваются предпосылки появления, история развития такого вида рукоделия как вышивка. Исследуются этапы формирования рукоделия в России и Англии. Данная статья затрагивает вопрос о роли вышивки в жизни и представителей данных народов, независимо от их социального положения. Выявляются сходные и различные для обеих стран характеристики искусства вышивания.

Ключевые слова: вышивка, рукоделие, машинная вышивка, вышивка крестом, орнамент.

Abstract. In this article prerequisites of emergence, history of development of such type of needlework as an embroidery are considered. Stages of formation of needlework in Russia and England are investigated. This article raises the question of an embroidery role in lives and representatives of these people, irrespective of their social status. Similar and various characteristics of art of embroidery for both countries come to light.

Index terms: embroidery, needlework, machine embroidery, embroidery cross, ornament.

Вышивка – один из самых любимых видов рукоделия. Это искусство украшения ткани или других материалов, используя нить, пряжу и иглу. Часто используют другие материалы такие как металлические полоски, драгоценные и полудрагоценные камни, пайетки для улучшения декоративной техники. История возникновения вышивки берет начало в период первобытного общества. Вышивка тесно связана с появлением первого стежка при изготовлении одежды. Первые стежки скорее имели практический характер: женщины сшивали между собой куски кожи, которая являлась их одеждой. Со временем они начали украшать свои одеяния простыми орнаментами. Это стало предпосылкой развития данного вида рукоделия. Материалом для вышивки в далекие времена служили жилы, кожи животных, в качестве ниток использовали нити льна, хлопка, шерсти, шелка, даже применяли натуральный волос.

В первобытном обществе, когда люди жили общинами, каждый народ имел свои особенности в вышивке и в других видах рукоделия. Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры, техника вышивания, создавались образцы с характерными национальными чертами. Вышивкой украшали одежду, обувь, предметы быта. Считается, что вышивка впервые появилась в Древнем Китае, в VI-V веке до нашей эры и вышивать они начинали на шелковых тканях. Узоры были связаны с природой, также часто изображали птиц. Первые шелковые ткани начали производиться в Китае, они стоили очень дорого, поэтому вышивкой могли заниматься только женщины из знатных семей.

Вышивка в России имеет свою многовековую историю. Вышивка развивалась как народная традиция, которая распространялась и развивалась на протяжении веков. Находки археологов свидетельствуют о том, что на Руси вышивали уже в X веке. Люди издавна передавали свои ощущения и красоту своей природы с помощью условных знаков и узоров: крестами, линиями и многими другими способами. Также и наши предки выражали свое восприятие к явлениям природы с помощью условных знаков-символов. В России самой большой популярностью пользовалась вышивка крестом. В 988 году молодое русское государство сделало огромный шаг вперед, свергнув язычество и приняв христианство, символом которого также является крест. Благодаря этому, история вышивки получила дальнейшее развитие, а работы, выполненные в этой технике, стали атрибутами православной жизни, заняв свои почетные места на иконостасах и алтарях.

Символы выполнялись красными нитками, которые обозначали символ красоты, на рубашках, передниках, по краю одежды, белья. Использование лошадей и всадников в вышивке являлось доказательством культурных и художественных связей с землями Скандинавии. Эти орнаментальные мотивы показывали не только навыки крестьян, но и их социальные и политические отношения в то время. Вышивка крестом должна была украшать не только одежду, предметы быта, но, по народным поверьям, и оберегать от любого зла. Вышивку на одежде располагали в таких местах, где соприкасались тело человека с внешним миром: по рукавам, вороту, подолу, таким образом, она служила оберегом.

Первоначально вышивка на Руси была занятием для избранных, это были монахи и представители знати. Материалом для вышивки служили дорогие ткани, такие как бархат, шелк, жемчуг, драгоценные камни, серебряные и золотые нити. Вышивкой украшали не только одежду бояр и членов царской семьи, но и облачения церковнослужителей. Одной из самых знаменитых и искусных мастериц того времени была дочь русского царя Бориса Годунова – Ксения. Ее работы покорили не только самого царя, но и всех тех, кто хотя бы раз видел их. Начиная с XVIII века, вышивка перестала быть привилегией знати, и стало обязательным занятием простых крестьянских девушек. Их работы выполнялись не из дорогих материалов, но художественная и религиозная значимость была ничуть не меньше. Крестьянские мастерицы умело подбирали узоры, сочетали цвета и искусно выполняли различные стежки, все это сопутствовало созданию невероятных шедевров.

Девочек начинали учить вышивать с 5-6 лет, к 13-15 годам они должны были готовить себе приданое. Это были скатерти, полотенца, головные уборы и подзоры, вышитые крестом. Если же они начинали делать работу на рассвете, то заканчивали ее до заката, так изделие считалось способным оберегать от различных злых сил. Перед самой свадьбой устраивали публичный показ приданого, что свидетельствовало о трудолюбии, аккуратности и мастерстве невесты. Самым главным атрибутом намечавшегося торжества являлось свадебное платье, выполненное руками невесты. Это платье было необычным, оно представляло буйство красок и великолепно вышитых мотивов. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. С того момента, как молодая жена переступала порог своего мужа, в семье пользовались только полотенцами, сделанными руками хозяйки. Кроме того им отводилась главная роль на свадебном торжестве, на них ставили иконы и покрывали красный угол в избах. Эту крайне ответственную работу доверяли лишь самым искусным мастерицам, чье умение было просто поразительным.

История вышивки крестом на Руси имеет свои национальные особенности. Вышивка делилась на городскую и крестьянскую (народную). Городская вышивка постоянно испытывала влияние моды, приходившей с Запада. Народная вышивка была связана со стародавними традициями, обычаями и обрядами русского крестьянства. По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные области, а иногда и районы имели свои характерные приемы, мотивы орнамента и цветовые решения. Большая роль отводилась геометрическим орнаментам, а также геометризованным формам растений и животных. Язык каждого орнамента связан с историей и культурой народа. Создатели орнаментов все время обращались к природе, используя увиденное. Каждая народность сохраняла в вышивках самое характерное, наиболее близкое национальному характеру, эстетическим вкусам, понятиям о красоте. Народные мастерицы создавали узоры, отличающиеся большим разнообразием отдельных мотивов, где сплетались реальные наблюдения окружающей их природы со сказочными представлениями. Творчески обдуманное соединение отдельных фигур и их рядов, расположенных по горизонтали, вертикали и диагонали.

Орнамент народных вышивок всегда тесно связан со структурой ткани домашнего изготовления. Поэтому большинство узоров состоит из геометрических фигур.

Постоянными элементами геометрических орнаментов являются отдельные фигуры в виде точек, прямых и ломаных линий, кругов, крестов, треугольников, квадратов, розеток.

Геометрический орнамент характеризуется не только разнообразием фигур, сколько вариантностью их исполнения. Основным и наиболее типовым является ромб или поставленный на угол квадрат. Ромбы могут быть пересечены диагоналями, с отростками – продленными сторонами, с крючками, маленькими ромбиками на углах, могут быть заключены в квадраты и ромбы большего размера, расположены рядами, наложены друг на друга углами. Очень часто промежутки между отдельными фигурами одного орнамента заполняются другими фигурами, которые не только дополняют его, но и создают новый узор. Большую роль в различных вариантах геометрического орнамента играют размеры узора и пропорциональное соотношение его частей.

Очень важную роль во всех видах творчества играет колорит – гармоничное сочетание цветов и их оттенков. В большинстве своем колорит является визитной карточкой республики, области, района и даже отдельного села. Гармоничное сочетание часто заключается в уравновешенности теплых и холодных, светлых и темных тонов. Один и тот же орнамент приобретает новое звучание от изменения цвета ниток в вышивке, может казаться ярким и красочным или сдержанным и блеклым. Нужно помнить, что фон изделия всегда дополняет узор, и потому его цвет должен подчеркивать ритмичность повторения каждого отдельного мотива или фигуры. Как правило, фону отводится дополнительное место, а узору вышивки – главное. Поэтому фон не должен выделяться, быть ярче орнамента вышивки. В народном творчестве наряду с одноцветными узорами широко известны двух- и трехцветные, а также многоцветные. Каждый узор что-то символизировал. Так, например, в форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – символ тепла и жизни. Вышитые птицы олицетворяли приход весны. Женская фигура и цветущее дерево символизировали плодородие земли.

Русская вышивка была очень подвержена влиянию со стороны Византии. Вышивки Византии отличались шелковым шитьем и шитьем золотым, они были очень красочными и интересными. Оно поражает роскошью даже в наши дни. В работах мастериц часто присутствует переплетение стилей. Но даже сочетание русских мотивов с иностранными несколько не портит вышивку, а наоборот придает особую красоту и неповторимость.

В Англии данный вид рукоделия появился в VII веке. Порвав с католической церковью, Англия стала переживать подъем всех сфер искусства в светской жизни. Вышивка не только украсила собой костюмы дворян: она широко распространилась на быт и культуру. Так из вышитых картин выросли вышитые иллюстрации и обложки для книг. Именно тогда вошла в моду вышивка портрета. Это требовало мастерства и искусства. Вышивкой украшали пояса и сумки, головные уборы и обувь, детали интерьера. И знатные дамы и бедные английские крестьянки предавались вышиванию с большой страстью. По всей стране издавались альбомы со схемами для вышивания, а ведь стоило это дорого. Но самой отличительной чертой Англии являлись вышитые перчатки. В то время перчатки были очень важным элементом одежды. В XVII веке получила распространение объемная вышивка, обычно она изображала те или иные знакомые сюжеты. Английская вышивка известна своей богатой золотой палитрой, шелковыми и серебряными орнаментами и искусными завитками растений. Из Англии этот вид рукоделия перешел в Германию, где вскоре получил широкое применение.

Вышивка крестом современного мира немного видоизменилась, но все же берет начало из древних времен. Сейчас мода на вышитые изделия то проходит, то появляется вновь, заставляя брать в руки иглу и нитки не только женщин, но и мужчин. Умение вышивать крестом, позволяет внести в интерьер нотку самобытности и романтики, сделать подарок своим родным и близким, реализовать свои творческие способности и фантазию, а также скоротать вечер за приятным занятием. Вышивать крестом очень легко и просто. Достаточно всего лишь научиться прокладывать наклонные стежки, а со временем придет опыт и умение.

В XIX веке произошел переворот в вышивальном искусстве. В 1829 году была изобретена первая вышивальная машина французом Joshua Neilmann. Однако качество вышивки на ней оставляло желать лучшего: лишь к 40-м годам изобретение усовершенствовали до такой степени, что машинная вышивка смогла составить достойную конкуренцию ручной вышивке. В 1855 году на Всемирной выставке изобретений в Париже, вышивальная машина произвела настоящий фурор. С тех пор началась история машинной вышивки и ее триумфальное шествие по планете. Вышивальная машина в те времена была громоздкой и сложной. Сам процесс вышивания был далек от автоматизации. Машина состояла из подвешенных пялец с тканью на них, которые приводились в движение с помощью специальных рычагов. У рычагов была рукоятка, которую рабочий перемещал по приложенному к машине рисунку. Кроме того, по обе стороны от пялец находились каретки, на этих каретках были щипчики, а щипчики держали иголки. Процесс вышивания осуществлялся аналогично ручному, только вместо рук вышивальщицы были эти самые щипчики: первая каретка приближалась к ткани, ткань протыкалась иглой с вдетой ниткой, с другой стороны за иголку хватались свободные щипчики второй каретки, и тогда щипчики первой каретки иглу отпускали. Игла с ниткой с помощью второй каретки протягивалась сквозь ткань: делался стежок. Рабочий менял положение пялец и снова запускал каретки. Такая машина называлась по имени изобретателя машиной Гейльмана, и сделать вышивку с ее помощью было не быстрее, чем вышивать вручную.

Прогресс не стоял на месте и в 1863 году швейцарец Isaac Groebli изобрел челночную вышивальную машину. Она работала по такому же принципу, что и обычная швейная машинка, только ткань закреплялась вертикально. В 1898 году сын изобретателя усовершенствовал эту машину. Если раньше рабочий должен был водить специальной рукояткой по рисунку, чтобы машина вышивала, то теперь появилось использование перфокарт. Перфокарты – это специальные пластины, дырочки на которых используются машиной для автоматической смены положения при вышивании.

В 1900 году вышивальную машину полностью электрифицировали, и она стала полностью автоматической. С тех пор для обслуживания данной машины требовался всего лишь один человек, а точность вышивальной машины была такова, что она могла вышивать вплоть до портретов. Но история машинной вышивки на этом не заканчивается.

В XXI веке происходит еще один переворот. Переход от индустриального общества к постиндустриальному обществу (информационное). В наш век невозможно себе представить мир без компьютеров. Добрались они и до машинной вышивки. Благодаря синтезу машины и компьютера удалось создать новое устройство – вышивальная машина для компьютерной вышивки. Теперь здесь нет перфокарт: машина вышивает по созданному на компьютере в специальной программе дизайну. Это не только улучшило качество работы, но и здорово облегчило труд человечества и сократило время производства. Машинная вышивка не просто стала наравне с ручной, а даже превзошла ее. Даже самая опытная вышивальщица не способна так быстро и качественно воспроизвести такие сложные узоры и картинки, и тем более вышить большой тираж.

Это не значит, что ручная вышивка ушла в прошлое. До сих пор многие представительницы прекрасного пола любят посидеть за пяльцами в свое удовольствие. Ручной вышивке доступны техники, которые пока еще не покорились машинной. Ручная вышивка стоит во много раз дороже, чем машинная, поэтому считается более престижной. Однако развитие вышивальных машин не стоит на месте. Сейчас машины осваивают такую технику как «ришелье», учатся пришивать стразы.

Даже создание специальных машин для вышивания не помещало сохранить многовековые традиции. Ведь только ручная работа ценится выше всего, потому что в нее вложен непосильный труд, душа и она хранит в себе память поколений. В магазинах можно найти любой материал для великолепной вышивки. Тысячелетиями вышивка развивалась и объединяла миллионы людей по всему миру, создавая все новые и

неповторимые шедевры. Вышивка служит неиссякаемым источником вдохновения при создании современных образцов одежды.

Вышивание позволяет развивать художественно-творческие способности, мелкую моторику пальцев рук, положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. Также оно способствует воспитанию аккуратности, усидчивости, трудолюбия и хорошего вкуса. Прекрасно успокаивает нервы и повышает настроение.

Изучив предпосылки появления, историю развития и роль вышивки в жизни представителей Российского и Британского народов, можно сделать следующий вывод. Каждая страна имеет свои особенности в данном виде рукоделия: свой стиль, свои орнаменты, не смотря на это, данный вид рукоделия можно считать универсальным для обеих стран, хотя каждой стране присущи свои особенности и характерные черты.

Список литературы

1. Глинская Е. Азбука вышивания // Мехнат. – 1994. – С.3-5.
2. Интернет-ресурс: История вышивки крестом в России. – URL: <http://khrapovitskaya.ru/istoriya-vyshivki-krestom-v-rossii-2> (дата обращения: 14.04.2016).
3. Интернет-ресурс. – URL: <http://nacrestike.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).
4. Интернет-ресурс. – URL: <http://zashivaemcaj.ucoz.ua/> (дата обращения: 14.04.2016).